

当代油画创作对都市题材的视觉表现

李振宇 (甘肃省西北师范大学美术学院 730070)

摘要: 都市题材作为一种当代油画创作题材事实上的存在,它关注当代都市、都市人生活的状态与问题,反映人类生存多方面的情况。都市题材的艺术作品,体现出了当下艺术创作的趋向。

关键词: 都市;现实主义;大众文化;视觉经验

城市是人类社会中的物质组成部分之一,它的发展好坏直接关系到人的生存质量。对艺术家来说,城市作为生存环境对其创作活动同样产生了巨大的影响,都市化题材作为一种当代油画创作题材事实上的存在,就集中体现了出了这种影响。都市化题材有两个重要倾向,一个表现新的视觉经验,特别是在大众文化迅速发展的形势下,一个表现都市的生活经验甚至是日常生活经验,对于后者来说,对人生活的描绘发展为对生存的表现,会从直观的记录转向深层的追问与探究。^①城市与乡村至少自公元前3世纪的文学作品中开始作为一组对立词汇而存在。随着工业革命的来临及近代城市的演化,由城乡对立所表现出的价值冲突也变得愈加强烈。^②十九世纪初期,当时都市力量的兴起为西方现实主义所察觉,画家库尔贝等在普鲁东的鼓励促使下创作出了一些与当时流行的“浮浅”、“不切实际”的绘画作品所不同的艺术作品,这是一种“直截了当”的现实再现。对于库尔贝、马奈及更年轻的画家们来说,巴黎都市的环境给他们提供了一个当代绘画题材不会枯竭的源泉,与此同时,这新的都市现实已为画家们有系统地开始研究并表现了,就象德加的画中的街道、烟筒、工厂、酒吧、歌剧院、舞女等,都显现着他在当时看来显得激进的绘画面貌。主题当代且视点新颖。马奈用瞬间片段般的但沉稳的构图方式和对形状、颜色、形象的对比创造出当代都市的生活形象,1850年以后的艺术中,库贝尔、德加等人的现实主义艺术完整地表达了艺术的对社会的关注。“艺术的任务……在于创造出适合于每个时代的理念与规范的具体形象”^③,对于当时的艺术家来说,时代性的表达形式是以一种热诚谨慎的态度及一种新鲜、贴切的意象去面对当代具体经验及实际面貌,倾向于新的都市视觉经验是一个有效的途径。

现实主义到达一个高潮在19世纪80年代后期,“唯当代者方可入画”似乎不再一如五、六十年代那般必要,在接下来的二十世纪里,艺术家们创造出了大量杰出的、崭新的当代油画艺术作品,此时的都市题材更倾向于表现都市的生活经验乃至日常生活经验,对人生活的描绘发展为对个人生存的表现,从直观的记录转向深层的追问与探究。如英国画家弗洛伊德,他重复以身边的亲人、朋友为题材,近乎固执地刻画着主题看似平凡无奇的室内肖像、人物画,作品由最初的心绪不安到一种沉静和对完美的向往,他的画充满一种压抑与变态,所反映的也不完全是客观世界,形象只是媒介,本质上是画家本人的精神记录。玛琳·杜马斯这位荷兰最具国际声誉的女艺术家。《变色病》系列是她最好的作品,她的作品使人感觉到现代社会中人的焦虑状态,她深刻的表达了她对人的生存环境及现实社会的严肃思考和反省。在二十世纪中后期以来,我们看到的变化是,都市景观继续作为画家们表现的主题并且倍受关注,但不同的是,不再象二十世纪初现实主义那般对都市景观和城市人生活做直接描绘。艺术家们不再仅仅沉醉于艺术的语言和形式中,而是面向社会,面向公众的生活,他们希望自己创作活动能够最大程度的和现代人的生活状态和境遇发生联系。

90年代中国绘画的重要现象是都市题材的出现,这与我国改革开放和市场经济的发展有着直接的关系,就像“新生代”画家的作品所表现出的那样,经济的冲击带给社会,尤其是这些敏感的艺术家的刺激,使他们学会了以一种新的方式切入生活。中国传统文化与生活模式在新的都市生活中不断时尚化。“但都市题材却不是在热情的讴歌中进入新生代画家的画面的”。^④他们把自己当作都市文化的参与者,将日益都市

化的“日常生活”作为自己的创作母题。并结合以学院为背景的现实主义风格集体登上中国画坛。从此,中国的当代艺术创作转向了都市,现实主义也就很自然地告别了乡土。作为新生代最具代表性的画家,刘小东带来了他“生动鲜活”的视觉作品,这种生动不仅仅在于它那放松而又有表现力的技法,更多地在于它具有时代性的题材,它展现了一个崭新的世界,作为一个当代画家,刘时刻处在生活于流动景象之中,敏锐地捕捉着生活中转瞬即逝的人物、动态、情节、事件、状态,画面表现出一种耐看的直接性。例如他的作品《违章》中一群被晒黑了的民工在路上,现实中的他们是穿着衣服的,但画中并未穿衣,各种黄种皮肤颜色的人坐在几个煤气罐周围。《吃》中高低胖瘦,肤色不一的现代中国人在海鲜前站立,《猪》中的人坐在一群快要被装到开往市场的卡车上的猪身旁,刘小东的目光所及,不经意间构成了他的绘画世界,生动而真实的画面效果使人释然,使观者无语。刘小东画的是新中国心理的风景。画家宋永红的冰冷画面呈现出强烈的不安和焦虑。他从心理角度观察现代人的各种欲望,表现现实中的卑微、猥亵和丑陋。同时用艳丽的色彩表达不太光彩的现象、情节和事件,用电影情节般的景象烘托时代的故事,表达了自己独立而超然的旁观立场。画家走到了主观的社会图象制作者的位置上。

艺术题材并非自动生成,而是艺术家依个人经验,环境影响乃至历史发展变化而去发掘题材,当代都市为当代油画创作提供了很好的平台,当下我们可以看到各式各样的以都市为创作背景的当代油画作品,现代的视觉经验被引入画面,同时也有与当代题材相适应的表现方式。这种对于城市的关注,虽然以强烈的批判意识为主,但最终还是发展为对城市人群、城市发展采取一种关怀的态度。当下艺术家对城市的普遍问题的关注,将会很好地推动当代艺术和当代城市的视觉研究,由此,中国当代油画艺术创作或许能转向一个新的创作维度。

注释:

- 易英《偏锋》第8页
- 琳达·诺克林《现代生活的英雄》第186页;
- 法国左派批评家托勒1865年
- 易英《偏锋》第48页

参考文献:

- 1.《我们面对什么》(第161页) 李小山 著 湖南美术出版社
- 2.《艺术杂志》 凯米·莱温 [美] 1986年第4期
- 3.《现代生活的英雄》 琳达·诺克林 [美]
- 4.《偏锋》 易英 著 湖南美术出版社
- 5.《当代中国油画个案研究---刘小东》 易英 尚扬主编 湖北美术出版社
- 6.《忧虑与希望—解读画家玛琳·杜马斯及其作品》 林曰惠著
- 7.《来自内心:玛琳·杜马斯》 载于《当代艺术家》总42期
- 8.《作为经验的艺术》 瓦尔特·舒里安 [德]
- 9.《走出你的圈子》 易英 著 湖南美术出版社
- 10.《美术作为抱怨》 介夫 凯利 文刘凌尘 凯利 译 2006旧金山亚洲美术馆出版画册《三峡项目》——刘小东的绘画

作者简介

李振宇,男,汉族,籍贯:甘肃会宁,甘肃省西北师范大学美术学院研究生。